

Le Grand dehors

Un programme
de
3 courts métrages,
de 36mn

Le Chat d'appartement
de Sarah Roper 1998 France
7 mn

Une grande excursion
de Nick Park 1989
Royaume Uni 23 mn

Flocon de neige
de Natalia Chernysheva
2004 Russie
6 mn

Les trois films qui composent ce programme ont été réalisés au cours de décennies différentes et proposent un voyage à travers différentes techniques d'animation :

Une grande excursion, de Nick Park (1989), dont le titre original, A Grand Day Out, renvoie assez explicitement au titre de ce programme. C'est le premier épisode de la célèbre série des « Wallace et Gromit », le style est déjà très reconnaissable du studio britannique Aardman, avec des personnages en pâte à modeler photographiés en prises de vue image par image.

Le Chat d'appartement, réalisé en 1998, met quant à lui en avant la technique très vivace du dessin de Sarah Roper.

Enfin, **Flocon de neige** (2012), de la cinéaste russe Natalia Chernysheva, n'est pas sans rappeler Kirikou et la Sorcière (1998), de Michel Ocelot, et son inspiration proche du théâtre d'ombres, ainsi que de la technique du papier découpé.

« Malgré leurs différences très marquées d'un point de vue graphique, ces trois films évoquent un même désir : celui de l'évasion et de l'aventure, d'ouvrir grand les fenêtres et d'aller voir ce qui se passe au-dehors, au-delà des limites fixées par le foyer.

Le titre du programme, s'il renvoie directement à l'idée d'un dehors comme espace potentiellement infini et éventuel terrain de jeu, contient également de manière implicite son envers. Car s'il y a un « grand dehors » à explorer, c'est peut-être aussi, par opposition, parce qu'il existe à l'origine un petit intérieur. » *Point de vue de Julien Massar* rédacteur pour les enfants de cinéma.

A travers ce programme, il est possible d'aborder les différentes techniques d'animation, des thématiques (voyage, découverte de l'inconnu, animaux (chien, chat, oiseaux, animaux de la Savane) et aussi les contrastes et oppositions (dedans/dehors, jour/nuît, intérieur/extérieur, froid/chaud, neige/feu, enfermement/liberté...).

Les affiches du programme

Il n'y a pas d'affiche spécifique pour le programme mais pour chaque film.

Avant de les visionner, demander aux enfants d'émettre des hypothèses sur le titre.

Après avoir vu les films, revenir sur leurs propositions et éclairer les notions de dehors, dedans.

Les films

Le Chat d'appartement

Synopsis

Difficile d'être un gros matou enfermé toute la journée dans un appartement avec, pour seul spectacle, celui de l'insolente liberté d'un groupe de pigeons évoluant derrière la fenêtre et la vision d'un beau jardin sur le toit d'un immeuble voisin. Un jour, l'aventure commence....

La réalisation

C'est un dessin animé traditionnel avec utilisation de **celluloïds** (feuille plastique transparente d'acétate de cellulose sur laquelle on peint à la main les différents éléments du dessin animé). Grâce à la transparence de ces feuilles, on peut superposer plusieurs celluloids et créer des scènes complexes sans tout redessiner à chaque fois. Sarah Roper a utilisé des éléments en papier découpé comme du papier journal.

L'affiche

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

Analyse et hypothèses : l'image : que voit-on ? *Un personnage. Un chat.* Où est-il ? Que fait-il ? Comment est-il représenté ? A-t-il une expression particulière ? Quelle technique est utilisée ? (Dessin, peinture, collage...)

Le texte : est-ce qu'il n'y a que des dessins ? Que voit-on d'autre ? (Il y a des mots écrits).

Le titre : chercher à établir un lien entre « le chat d'appartement et « le grand dehors ».

Les photogrammes :

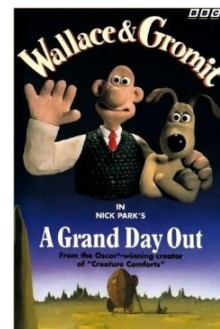
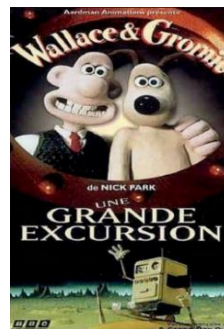
Pour l'ensemble des photogrammes : [cliquer ici](#)

Une grande excursion

Synopsis

L'inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à court de fromage !

Ils décident alors de partir sur la lune qui, tout le monde le sait, en est entièrement composée...

La réalisation

Nick Park réalise des films d'animation en volume. Il est le réalisateur emblématique du studio Aardman, avec ses personnages Wallace et Gromit conçus en pâte à modeler. Il a reçu 3 Oscars du meilleur court-métrage d'animation et l'Oscar du meilleur film d'animation.

L'affiche

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

Analyse et hypothèses : l'image : que voit-on ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Comment sont-ils représentés ? Ont-ils une expression particulière ? Quelle technique est utilisée ? Comparer la version française et anglaise au niveau de l'image et de l'écrit.

Les photogrammes :

Pour l'ensemble des photogrammes : [cliquer ici](#)

Bande annonce : [cliquer ici](#)

Flocon de neige

Synopsis

Un jour un petit garçon africain reçoit une lettre d'un ami envoyé par la poste depuis un pays du nord . Dans cette lettre, il y a un flocon de neige. Bientôt la savane africaine va se couvrir d'un étrange manteau blanc...

La réalisation :

Natalia Chernysheva est née en 1984 en Russie. Elle est réalisatrice, scénariste et animatrice. Diplômée en graphisme et en animation à l'Académie des arts et de l'architecture de l'Oural. Le court métrage Flocon de neige fût son premier film en tant que réalisatrice. Elle a également réalisé deux amis du programme « Duo de choc ».

Extrait du film

L'affiche

Approche sensible : qu'est-ce que je ressens en la regardant ? A quoi me fait-elle penser ? Qu'est-ce que j'imagine ?

Analyse et hypothèses : l'image : que voit-on ? *un personnage et des animaux*. Où est située l'action ? (quels indices) Que fait le personnage ? Comment est-il représenté ? Quelle technique est utilisée ?

Le texte : est-ce qu'il n'y a que des dessins ? Que voit-on d'autre ? Quels sont ces caractères ?

Les photogrammes

Pour l'ensemble des photogrammes : [cliquer ici](#)

Des pistes de travail

➤ Retrouver l'histoire, la raconter

Pour raconter les histoires, les enfants doivent distinguer les trois récits, s'en souvenir, les avoir compris et pouvoir reformuler l'histoire. (Pour les plus jeunes enfants, on peut faire le choix de n'aborder que certaines histoires ou les différer dans le temps).

Travailler avec les photogrammes (selon l'âge des enfants, les trier, les classer, les mettre dans l'ordre, nommer, raconter, ...)

Retrouver les personnages, les décrire, quels sont leurs traits de caractère et leur rôle dans l'histoire ?

Le Chat d'appartement

Une grande excursion

Flocon de neige

Pour aider les enfants on peut également avoir recours aux « boîtes à histoire », aux maquettes, tapis de conte, marionnettes (photocopie des personnages sur une baguette)... pour aider à la compréhension (personnages, lieux, actions,) de chaque histoire.

Pour une grande excursion : [proposition de l'Académie de Bordeaux](#) sur les personnages.

➤ Des pistes de discussion pour :

Le chat d'appartement

Qui est le personnage de ce film ?

Pourquoi veut-il sortir de l'appartement ?

Sait-on qui est son propriétaire ? (On ne le voit jamais en entier)

Quels risques prend le chat ? Qu'en pensez-vous ? Est-il facile d'aller dehors pour le chat ?

Quels dangers affronte-t-il ? Qui habite en haut de l'immeuble d'en face ?

Et si nous étions le chat, dans quel endroit préférierions-nous habiter ? Pourquoi ?

La grande excursion

Qui sont les personnages de ce film ?

Quel est le problème de Wallace dans son réfrigérateur ?

Que décide-t-il de faire ?

Que fabrique-t-il pour se rendre sur la lune ?

Qui est le personnage qui habite la lune ? Est-il d'accord pour que Wallace découpe les collines de fromage ?

A quoi ressemble la lune du film ?

Flocon de neige

Qui est le personnage de ce film ? Que reçoit-il dans la lettre ?

Où se passe l'histoire ?

Est-il possible qu'il neige en Afrique ? Comment s'adaptent les animaux ?

A la fin du film, y a-t-il encore de la neige ? Pourquoi ? Mettre en évidence le rêve du petit garçon.

A quel personnage d'une autre histoire le petit garçon fait-il penser avec son manteau rouge ?

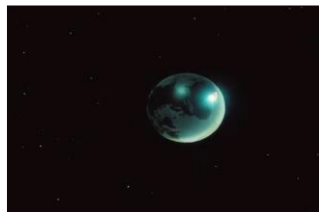
Que fait le petit garçon à la fin ? (à qui est adressée la lettre ?).

(extrait du dossier de l'académie d'Amiens)

➤ **S'interroger sur la fin des histoires**

Avis de recherche qui apparaît après le générique du Chat d'appartement.

Wallace et Gromit ne rentrent pas chez eux après leur aventure sur la lune mais décident d'aller visiter la ferme de Sir Shelton, spécialiste du fromage.

L'enfant dans Flocon de neige va poster une lettre à son correspondant. Il glisse à l'intérieur une plume couleur du feu et de la savane, comme un bout de son univers, pour lui faire vivre en retour la même expérience.

Travailler sur la compréhension, émettre des hypothèses sur les suites possibles des histoires, sur la nouvelle vie ou aventures des personnages.

Inventer de petits scénarii : les dessiner, les écrire, réaliser un petit film d'animation en utilisant certaines techniques (personnage en pâte à modeler animé en image par image, papier découpé).

Ressources :

[Le cinéma d'animation pour lire, écrire, parler](#) (académie de Caen)

[Le papier découpé](#) (UPOPI)

➤ **Pistes autour de la fenêtre, extérieur /intérieur, les mystères du dehors...**

Les 3 films nous montrent une fenêtre par laquelle le ou les personnages regardent.

Invitation au rêve, à l'ailleurs, au voyage... ? Regard vers l'extérieur, ouverture, promesse de l'ailleurs...

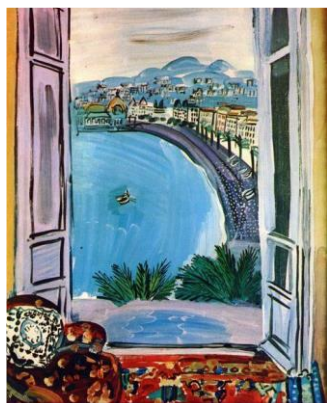
A partir de certains photogrammes, trier et classer les images selon les notions d'intérieur et d'extérieur et les notions de cadre et d'image (sortir du cadre, entrer dans le cadre...).

Demander aux enfants ce qu'ils voient par la fenêtre de la classe, de leur maison, ...

Leur proposer de dessiner ce qu'ils voient, ou imaginer « un dehors » en collage, dessin, technique mixte.

Des références artistiques Regards vers l'extérieur

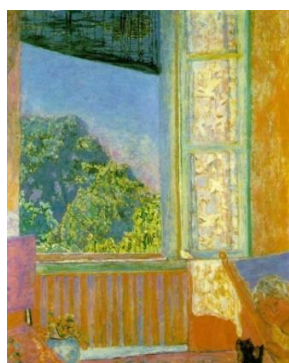
Fenêtre ouverte à Nice,
Raoul Dufy, 1928

Fenêtre Ouverte à Collioure,
Henri Matisse, 1905

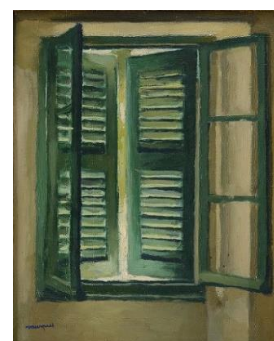
Jeune fille à la fenêtre,
Salvador Dali, 1925

Fenêtre ouverte,
Pierre Bonnard, 1921

*La fenêtre ouverte sur les
arbres en fleurs,*
Edouard Vuillard, 1900

La persienne verte,
Albert Marquet, 1945

Interieur Strandgade 30
Vilhelm Hammershøi, 1901

Jeune Homme à la Fenêtre
Gustave Caillebotte, 1876

Room in Brooklyn,
Edward Hopper, 1932

La lunette d'approche,
René Magritte, 1963

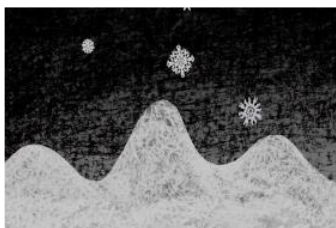

L'agent secret, René Magritte,
1959

Lost,
Morten Lasskogen, 2019

➤ La neige dans l'art

Transformer un paysage (image, photographie, carte postale) en un paysage de neige.

Rechercher avec les enfants les médiums possibles.

Composer un paysage de neige en travaillant la gouache ou des craies blanches sur des fonds sombres. Même principe en collage avec des éléments blancs (papiers, objets, gommettes ou petits ronds blancs de perforatrices, ...).

Travailler le volume en créant une installation sur la même thématique.

Des références artistiques

Chasseurs dans la neige,
Peter-Brueghel, 1565

*Paysage enneigé de nuit à
Kambara,*
Utagawa Hiroshige, 1833

La pie, Claude Monet, 1869

Le paysage enneigé,
Vincent Van Gogh, 1888

Paysage de neige,
Pablo Picasso 1924

Paysage sous la neige,
,Casimir Malévitch, 1930

*Snow Flurry,*Alexander
Calder, 1950

Des pas dans la neige, Sonja
Hinrichsen, 2012

*Retour dans la neige ,*Pierre
Ardouvin , 2015

➤ La ville

Représenter la ville du chat, ou une ville imaginaire.

Collectionner des images d'immeubles, de maisons dans des magazines et différents types de papier (journaux, kraft...) les assembler, les coller, les prolonger ou les imaginer en les dessinant.

Travailler les points de vue de représentation pour les plus grands (point de vue du chat).

Prise de vue de face

Prise de vue en dessous
(Contre-plongée)

Prise de vue en dessus
(Plongée)

Des références artistiques

Boulevard Montmartre, Effet de nuit, Camille Pissarro, 1897

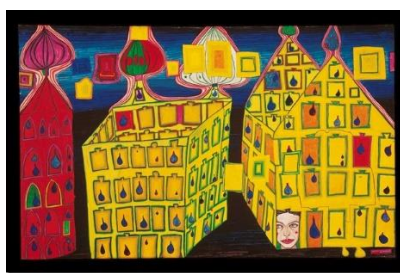
Metropolis, Paul Citroen, 1919

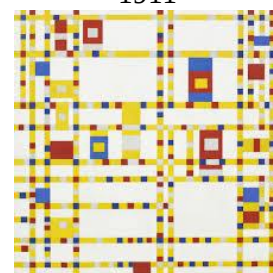
Champs de mars, la tour rouge, Robert Delauney, 1911

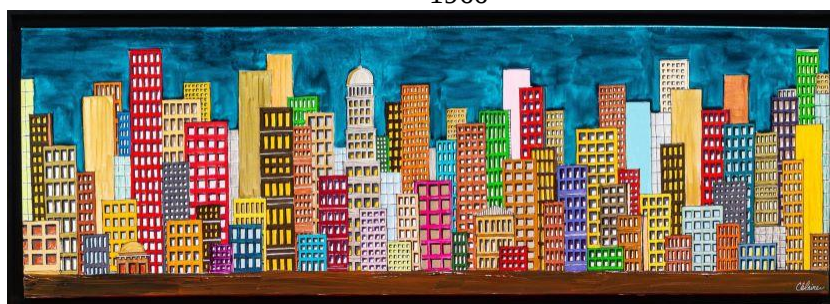
The City, Fernand Léger 1919

Maisons jaunes, jalousie, Friedensreich Hundertwasser, 1966

Boogie Woogie, Piet Mondrian Broadway, 1943

New york de nuit, Franck Célaire, 2017

➤ **La bande sonore** (extraits du dossier de l'académie d'Amiens)

Travailler l'écoute à partir de trois extraits sonores des trois films du programme.

Objectifs: développer la concentration des élèves et leur curiosité.

Demander aux enfants de décrire avec des mots précis le ressenti des sons et leur interprétation.

Ne pas donner le titre des films pour ne pas induire la recherche des élèves et formuler des hypothèses.

- Extrait 1 : [cliquer ici](#)

Le chat d'appartement : 51s

Repérer les ambiances sonores qui passent de l'intérieur à l'extérieur.

Repérer les différentes musiques, les bruitages de pas, les miaulements et aboiements, les bruits de circulation et de freinage, les crissements de pneus.

Quels effets cela produit-il ? Qu'imagine-t-on ?

- Extrait 2 : [cliquer ici](#)

Une grande excursion : 27s

Repérer les bruitages, les voix (pas de parole dans l'extrait)

Où peut-on se trouver avec cette histoire ?

- Extrait 3: [cliquer ici](#)

Flocon de neige :33s

Début de l'extrait en musique: Que ressent-on ? Voix d'un personnage (sans parole)

Que peut-on supposer ? Bruitages de pas feutrés Que s'est-il passé ?

Après avoir visionné les films, revenir sur les hypothèses des enfants pour les vérifier ou les compléter.

Proposer aux enfants de bruiteur et d'enregistrer une petite bande son, sur une scène d'un des films ou sur une page d'un album étudié.

D'autres ressources pour aller plus loin

- **Bibliographie en lien avec le programme**

<http://enfants-de-cinema.com/edc2016/wp-content/uploads/2018/11/bibliographie-album-jeunesse-le-grand-dehors.pdf>

- **Dossier sur Wallace et Gromit**

[Le dossier des studios Folimage](#) (Studio Aardman, les machines, le voyage dans la lune...)